

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2016/2017

Nº de proyecto 7

**Material docente de asignatura de Máster:
Escenarios de Poder III.**

Responsable: Esther Merino

Facultad de Geografía e Historia Centro

Departamento de Hª del Arte

Introducción

1. Objetivos propuestos.
 - 1.1 Estado de la cuestión.
2. Objetivos alcanzados. Repercusión de los “Escenarios de Poder” en el contexto académico.
3. Metodología.
 - 3.1 Antecedentes.
4. Desarrollo de las actividades. Implantación de la investigación de la UCM.

Introducción

Dentro de la disciplina de la Hª del Arte confluyen distintas líneas de investigación, que en los últimos tiempos han cobrado impulso, como es la Hª de la Escenografía y más concretamente en la época moderna, cuando, además, termina de perfilarse la figura del “escenógrafo” como artista polivalente y global, siguiendo la definición de Curtius, “como para Calderón el logos divino no es sólo pintor, sino también arquitecto, músico, poeta; todas las artes tiene en él su origen común y su prototipo sagrado” (E. RULL, “Calderón de la Barca y su mundo”, *El Arte en la época de Calderón*, de VV.AA, 1981/1982: 20-25)

Una línea de investigación que es la representación más estricta de la integración de las artes, de la transversalidad y de la interdisciplinariedad, puesto que aúna otros campos científicos, todos ellos codificados ya bajo los parámetros de la UNESCO y los criterios de evaluación ANECA, desde el general de Ciencias de las Artes y las Letras, pasando por la Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes, hasta capítulos más específicos contemplados bajo el epígrafe de Coreografía, Dibujo, Grabado, Estética, Pintura y Teatro, elementos todos ellos que conforman el rico patrimonio histórico que es el de la Historia del Espectáculo, la Historia de la Escenografía y de las Artes Escénicas, que proporciona un amplio campo de investigación, iniciado gracias a títulos pioneros en la materia, dentro de obras de carácter generalista en algunos casos, como el capítulo “Vestuario de los Intermezzi de 1589” que Aby Warburg insertaba dentro de su monografía recopilatoria sobre *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo* (2005: 291-330); hasta otros más específicos, como los dos de Roy Strong, *Art and power: Renaissance Festivals 1450-1650* (1986) y su versión en castellano, *Arte y Poder: Fiestas del Renacimiento 1450-1650* (1988). Sin olvidarse de la mención de otros, entre los más significativos de la obra ingente de Marcelo Fagiolo, *Il Gran Teatro del Barocco. Le Capitali della festa* (2007).

Dichos estudios ya forman parte de la organización académica e investigadora en los países de nuestro entorno. Además, en las universidades italianas por ejemplo son habituales los departamentos que incorporan a su programación docente, junto a la de la Historia del Arte los relativos al del Espectáculo, como el de Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) de la Università degli Studi di Firenze o el Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali de la Universidad de Parma, donde se imparte como disciplina con su organización propia distintos cursos sobre Bienes Artísticos y del Espectáculo. De la misma forma que ocurre en Francia, gracias a los trabajos precursores de Jérôme de La Gorce, director del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e investigador del Centre Andre Chastel. Y en la Universidad de la Sorbona, concretamente en la Universidad de París III, Sorbona Nouvelle, con un Instituto d'études théâtrales (IET).

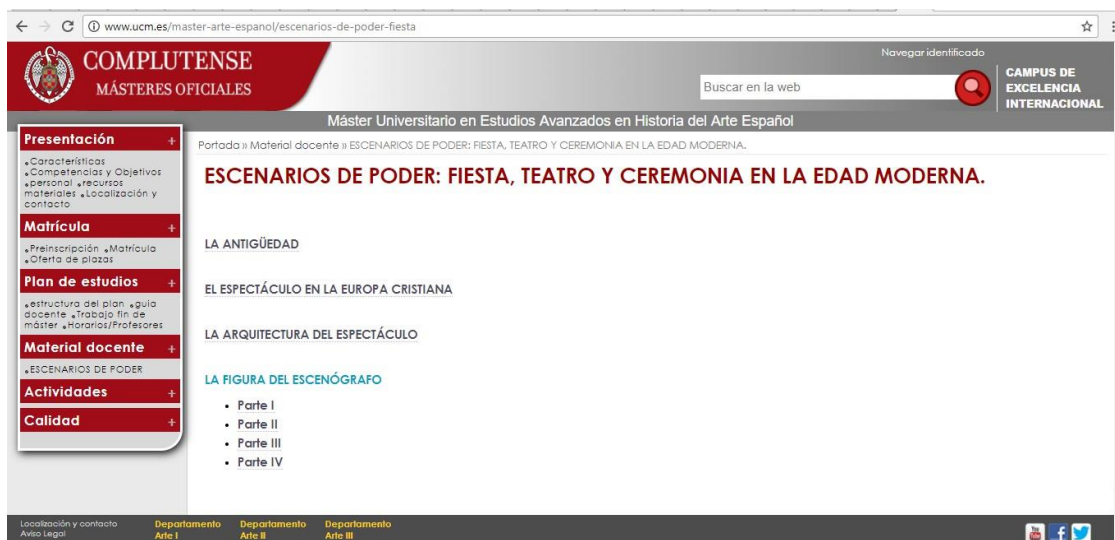
En España, la investigación sobre temas relacionados con la Escenografía y las Artes Escénicas -sumados a los ya asentados en la historiografía como aquéllos relacionados con el Arte Efímero o la Fiesta- además de posibilitar una mejor comprensión de Museos como el de la Historia del Teatro de Almagro, llevan tiempo afianzadas como asignaturas imprescindibles de las titulaciones impartidas por las distintas Escuelas de Arte Dramático (RESAD) repartidas por todo el territorio peninsular. En el ámbito universitario se pueden encuadrar perfectamente en apartados de la docencia de la especialidad de Historia del Arte, como los que se imparten en la UCM, en asignaturas como Arte Griego, Arte Romano, Inicios del Renacimiento, Arte del Siglo XVI e incluso en la de Arte del

Barroco tardío- tanto como en las de otros Grados del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) que comparten sintonía de materias, como pueden ser los de Música, Filología o de Historia, de la misma forma que en diversos Másteres de distintas Facultades de Humanidades, incluyendo el de Estudios Avanzados en Hª del Arte Español, impartido por el Departamento de Hª del Arte II (Moderno) UCM, a través de una asignatura que ha suscitado enorme interés y resultados muy positivos en forma de Trabajos Fin de Máster, basados en toda la materia que se aborda en ella, como esta de “Escenarios de Poder: Fiesta, Teatro y Ceremonia en la Edad Moderna”. Igualmente, ha ido calando en el interés de los alumnos que deben realizar el Trabajo Fin de Grado con el que se debe completar su formación académica y el correspondiente al Trabajo Fin de Máster, con el remata su formación superior previa a la realización de Doctorado, en el que se va abriendo camino una disciplina que permite comprobar la amplitud de posibilidades que augura un extenso campo de investigación en áreas diversas, con potencial para trabajar con material inédito y con perspectivas de futuro.

1. Objetivos Propuestos. Cumplimiento del cronograma con la elaboración de los últimos capítulos programados de la serie, dedicados a la Arquitectura Teatral.

1.1 Estado de la cuestión.

Con la implantación del sistema de Postgrado del nuevo ámbito de educación superior derivado del llamado plan de Bolonia (EEES), se creó un Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español en la Edad Moderna, con itinerarios impartidos por los tres departamentos de Historia del Arte, ofertados a través de la Facultad de Geografía e Historia UCM. Una de las asignaturas optativas del itinerario de Historia del Arte II (Moderno) se titulaba y así sigue haciéndolo “Escenarios de Poder: Fiesta, Teatro y Ceremonia en la Edad Moderna”. En el marco de la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente (2014), del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad (UCM), se propuso por primera vez una iniciativa de proyecto titulado “Material docente de asignatura de Máster”, para la elaboración de un manual didáctico de dicha asignatura, que tiene visibilidad a través del portal web de dicho Máster, con el mismo título literalmente que tiene la asignatura y que, incluso, está en vías de estudio por el Servicio de Publicaciones de la propia Universidad Complutense, para su publicación en formato impreso.

El presente documento es propiedad de la Dra Esther Merino Peral © EMP

Se trata de uno de los cuatro capítulos de la asignatura Escenarios de Poder, inserta en el programa del Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español en la Edad Moderna. Protegido por Creative Commons 4.0 BY NC SA.

Con sus respectivos enlaces particularizados para cada uno de los cuatro capítulos ya realizados, de los que aparecen señalizados sus respectivas portadas:

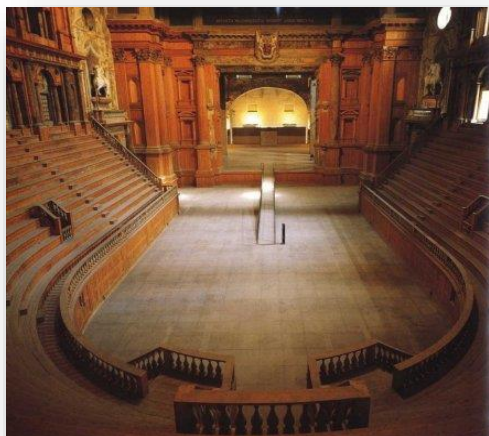
Fig. 1. Captura de la página web del Máster de Estudios Avanzados en Hª del Arte Español, donde se publicita el material objeto del Proyecto.

I. Escenarios de Poder.
La Antigüedad.

II. Escenarios de Poder.
El espectáculo en la
Europa Cristiana.

Escenarios de Poder.
Esther Merino.
III. La Arquitectura del Espectáculo.

Escenarios de Poder.
Esther Merino.
IV. La figura del Escenógrafo.

Fig. 2. Portadas de los capítulos temáticos desarrollados, con sus correspondientes enlaces electrónicos.

<http://www.ucm.es/master-arte-espanol/escenarios-de-poder-fiesta>
<http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-81074/ESCENARIOS%20DE%20PODER%20I.%20LA%20ANTIG%3%9CEDAD.pdf>
<http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-81074/ESCENARIOS%20DE%20PODER%20II.%20EL%20ESPECT%3%81CULO%20EN%20LA%20EUROPA%20CRISTIANA.pdf>
<http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-81074/ESCENARIOS%20DE%20PODER%20III.%20LA%20NUEVA%20FIESTA%20PROFANA%20Y%20LA%20ARQUITECTURA%20DEL%20ESPECT%3%81CULO2.pdf>
http://www.ucm.es/data/cont/docs/817-2016-03-07-ESCENARIOS%20DE%20PODER%20IV.%20EL%20ESCEN%3%93GRAFO_1_1.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/817-2016-03-07-ESCENARIOS%20DE%20PODER%20IV.%20EL%20ESCEN%3%93GRAFO_1-260.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/817-2016-03-07-ESCENARIOS%20DE%20PODER%20IV.%20EL%20ESCEN%3%93GRAFO_2_1.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/817-2016-03-07-ESCENARIOS%20DE%20PODER%20IV.%20EL%20ESCEN%3%93GRAFO_2-2.pdf

2. Objetivos alcanzados. Repercusión de los “Escenarios de Poder” en el contexto académico.

A través de su oferta electrónica *on line*, los alumnos tanto de Grado (encuadrados bajo el perfil científico de “Arte y Escena”) como de Postgrado han podido introducirse en un campo de revisión de la Historia y de la Historia del Arte, por otra parte siguiendo el enfoque reconstitutorio original con el que se crearon las Artes Escénicas desde la Antigüedad misma, hasta la Edad Moderna, como medio o instrumento de la puesta en escena social, de la cultura material de cada época, no de forma aislada sino insertas de forma intrínseca en un contexto ni mucho menos de disfrute *per se*, sino de lo que se puede entender como espectáculo doctrinal, conformando los resortes indispensables de que se sirvió el poder en todas sus acepciones como forma de retórica hasta la manifestación más completa en la lúdica áulica de las monarquías absolutistas del Barroco.

En ese marco se ha ido canalizando no sólo la investigación propia sino la de alumnos, para quienes su formación historiográfica en el Máster les ha servido, incluso, para continuar el siguiente estadio de la formación en el Doctorado de Historia del Arte también de la UCM, como es el caso de uno de ellos, quien se encuentra en los primeros estadios de una Tesis Doctoral sobre “Los órdenes clásicos en la Escenografía italiana del siglo XVII”, de la misma forma que otro compañero doctorando, en este caso intentando darle rango historiográfico a los estudios superiores sobre indumentaria e Historia del traje, en forma de estudio doctoral sobre “La aportación española a la moda de la Alta Costura” .

Ha sido enormemente gratificante comprobar cómo se iba diversificando y al tiempo haciéndose efectiva la tan manida transversalidad humanística, gracias a la incorporación de temas que tenían su consecución en los Trabajos Fin de Máster, con los que se culminaba una trayectoria, a veces iniciada desde los Trabajos Fin de Grado, que va encontrando cada vez más igual asiento entre los estudiantes del Grado de Historia del Arte, de los que, seguidamente, se hace una enumeración:

Relación de **Trabajos Fin de Grado (TFG)**, presentados bajo el epígrafe científico de “Arte y Escena”:

Evolución escenográfica de la obra de Calderón, siglos XVII-XXI (2014/15), de Mercedes Fernández Olivar.

La iconografía teatral en la cerámica griega de los siglos VI-V a. C (2014/15), de la alumna Begoña Álvarez López.

El Oráculo de Delfos. Rito, Teatro y Escenografía (2016/17), de la alumna Natalia Gordo Garrosa.

La evolución escenográfica en el cine: el péplum romano, en vías de realización por el alumno Abraham Matesanz.

La arquitectura del espectáculo romano en la época imperial, en vías de realización por la alumna Cristina Cancho.

Teatro y Jardín en la Edad Moderna, en vías de realización por el alumno Guillermo Saiz.

El espectáculo en la cerámica griega, siglos V-IV a C, de Pilar López Martín.

Las aguas de Versailles: Artes y artificios hidráulicos en la Corte del Rey Sol, en vías de realización por el alumno César Lanza Suárez.

Relación de **Trabajos Fin de Máster** derivados de la línea de investigación de los “Escenarios de Poder”:

Herederas de un Nuevo Olimpo. Política e imagen en el Escenario de las Cortes de María Teresa y Margarita Teresa de Austria, defendido por Miquel Martínez i Alberó en el curso académico 2014/15 y que obtuvo la máxima calificación de excelencia de ese año, lo que implicó directamente su acceso al repositorio de la producción académica en abierto de la UCM (e-prints).

The screenshot shows the E-Prints Complutense website. At the top, there's the UCM logo and the text 'E-Prints Complutense' and 'El repositorio de la producción académica en abierto de la UCM'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Información', 'Colecciones', 'Navegación', and 'Estadísticas'. The main content area displays the title '¿Herederas de un Nuevo Olimpo? : política e imagen en el escenario de las cortes de María Teresa y Margarita Teresa de Austria' by Martínez Alberó, Miquel (2015). It includes a PDF icon, a download bar chart, and a search bar. The bar chart shows downloads for the last year, with a peak in March 2017. The search bar is labeled 'Buscar en Google Scholar'.

Fig. 3. Captura del repositorio de e-prints, donde aparece el TFM de Miquel Martínez.

La indumentaria femenina en la Corte de Felipe IV: evolución y cambios, de reciente defensa a cargo de la alumna Elena Ingelmo García, curso académico 2016/17

En el marco de desarrollo de la misma asignatura y con idéntico objetivo integrador en el proyecto se programó una actividad, cuyos resultados (audios grabados por el director de la radio de la Facultad Dofaradio y archivos de exposiciones de alumnos en power points) están pendientes de insertarse en la misma página web, con la idea de ir incrementando el repositorio de contenidos multimedia, a la manera de fórmulas usadas por instituciones como la UNED o el Museo del Prado.

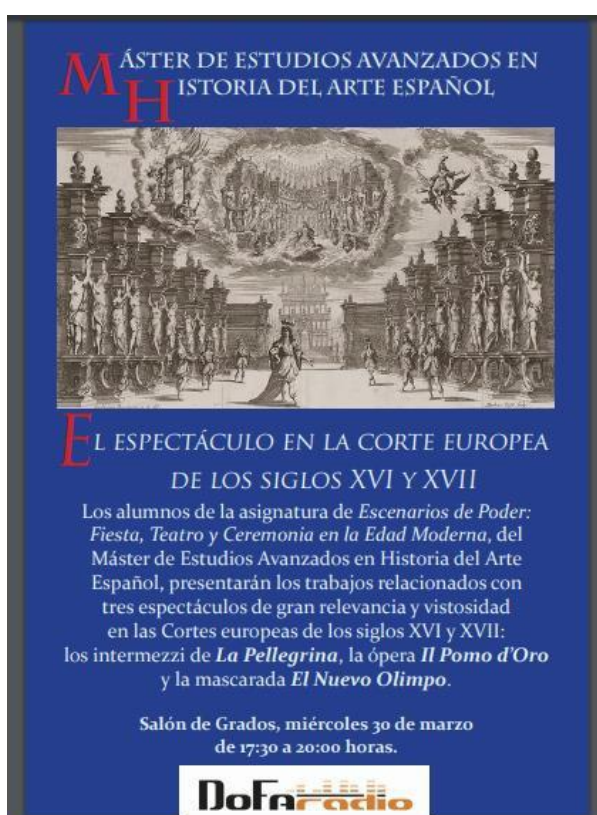

Fig. 4 y 5. Capturas de la página web del extinto Departamento de Historia del Arte II (Moderno), a través del que se publicitó dicha actividad y cartel ilustrativo.

3. Metodología.

3. 1. Antecedentes.

Lo cierto es que hay que remontarse al anterior plan de estudios universitarios de Licenciatura, para encontrar la fuente de inspiración de lo que ha desembocado en este campo de trabajo contenido dentro de los que se puede entender por Historia del Espectáculo y de las Artes Escénicas. En aquél ámbito, dentro de las asignaturas optativas cuatrimestrales de la titulación de Historia del Arte, impartidas a través del Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, se ofertaba una bajo el epígrafe de Historia del Arte Efímero y orígenes de la Escenografía.

El programa de contenidos de aquella asignatura eran originales dentro de las disciplinas habituales de anteriores planificaciones docentes y, tras una breve dificultad para articular una aproximación coherente a la materia, el resultado final de la experiencia fue enormemente fructífero, para las siete promociones que pasaron por esas clases, dado que ellos pudieron conocer otras facetas de la Historia del Arte, de las cuales cuesta más encontrar referencias por su carácter perecedero obviamente y para el profesor, en esta ocasión, supuso el acceso a un material de inestimable interés y valor añadido en cuanto a originalidad, puesto que permanecía un tanto inédito en la investigación historiográfica, no internacionalmente, pero sí en la traslación de aportaciones para la divulgación en castellano.

Producto del trabajo de esos cursos académicos (1995-2002) fue la publicación de un manual recopilatorio de las reflexiones derivadas, a manera de *Breve Historia del Arte Efímero y de los orígenes de la Escenografía* por el Secretariado de Publicaciones, pero de la Universidad de Alcalá, donde trasladé mi actividad docente desde el 2003 hasta el 2007.

4. Desarrollo de las actividades. Implantación de la investigación en la UCM.

Comenzaba a partir de entonces, ya en la UCM (2007), lo que ya se había convertido en una línea de investigación consolidada, no por designación colateral sino plenamente asumida, más concretamente sobre la Historia de la Escenografía, a través de la que han ido saliendo a la luz ejemplares de libretos de óperas o corpus de imágenes de espectáculos, conservados, en centros documentales madrileños, fundamentalmente la BNE y otras del Patrimonio, como la Biblioteca de El Escorial, la del Palacio Real o la muy estimable Biblioteca Histórica de la propia UCM, también conocida como “Marqués de Valdecilla, cuya catalogación y análisis crítico de esta temática ha tenido como referente los estudios similares, a la manera de lo que se venía haciendo en Italia, entre otros, por la profesora Sara Mamone en la Università degli Studi di Firenze, o en instituciones documentales, como en la Biblioteca Estense de Módena (<http://bibliotecaestense.beniculturali.it/>). Una investigación que ha podido llevarse a cabo también en el exterior, gracias a la concesión de una Beca de Movilidad del Profesorado de las Universidades Madrileñas (2012), Fundación CAJAMADRID, para la investigación sobre Artes Escénicas e Historia de la Escenografía del siglo XVII, invitada por el Dipartimento di Architettura, Storia e Disegno, en la Università degli Studi (Florencia), de la que se dedujo el estudio pormenorizado de la figura del Giulio Parigi, creador del modelo prototípico de la escenografía italiana barroca, haciendo las funciones de “valido cultural” o director artístico de la lúdica del poder de los Medici, a lo largo del primer cuarto del siglo XVII y que cristalizó en una monografía sobre el

personaje, titulada *Divino Escenario*¹, cuyo subtítulo es *Aproximaciones a la historia de las artes escénicas*.

Antes y después, los distintos trabajos que han ido saliendo a la luz han tenido su análisis y difusión de carácter divulgatorio correspondiente, por medio tanto de publicaciones periódicas, revistas indexadas de relevancia, como en libros, muchas de cuyas referencias aparecen recogidas en el repertorio bibliográfico al final y en el capítulo de publicaciones indexadas de la memoria curricular.

Con todo, se han aprovechado determinadas citas del calendario académico que se deriva de la oferta cultural oficial, como la Semana de la Ciencia, tradicionalmente celebrada en las primeras semanas de Noviembre, para poder insertar este tema en los cauces de debate y divulgación científica.

¹ E. MERINO y E. BLAZQUEZ MATEOS, *Divino Escenario. Aproximaciones a la historia de las artes escénicas*, Ediciones Cumbres, Madrid 2014.

MIRAR, COMPARAR Y COMPRENDER LA ARQUITECTURA
ARQUITECTURA Y ESCENOGRAFÍA, BIBLIOTECA HISTÓRICA UCM

Se suele argumentar que la primera escena en perspectiva ilusionística fue realizada por Girolamo en 1506 para la *Égloga Tirsi* de Baltasar de Castiglione y por Pellegrino da Udine en Mantua (1508) para la *Casaria* de Ludovico Ariosto.

También a Genga se le debe la primera escena fija en relieve para *La Calandria* (1513), que era descrita como una vista de una "città bellissima con le strade, palazzi, chiese, torri, strade vere e ogni cosa di rilievo, ma aiutata ancora da bonissima pittura e prospettiva bene intesa".

Precisamente a Genga se refería Sebastiano Serlio (1475-1554) en su *Segundo Libro de la Perspectiva*, en el apartado "Della Scena Satyrica", cuando relataba "la singularidad en aquellas escenas ordenadas por el Ingeniero...para el Duque de Urbino..."

I Detti Libri dell'Architettura di M. Vitrutio, traditi & commentati da Momo Daniel Barbaro, Venetia, 1567. [BH.FLJ.36624]

Escena Satirica y Escena Trágica. Serlio, Libro II De la perspectiva, 1545. [BH.DER.1231]

COSMO-OBSesión: PERSPECTIVA

La "arquitectura ficta" de Bramante, la "prospectiva scenica" de Rafael para ilustrar *Los Suppositi* de Ariosto, la "geometría della distrazione" de Peruzzi, Parabesco, Sulpicio de Verona, todos ellos mencionaron, abordaron la cuestión, pero no llegaron a resolver la codificación iconográfica tipológica de una arquitectura en perspectiva, para cada uno de los géneros descritos por Vitruvio, hasta que aparecieron los tres grabados que ilustraban el II Libro *De la Perspectiva* (1545).

EL ORDEN Y EL CAOS

En la escena Trágica aparecen los edificios regios, adornados de ilustres estatuas de mármol o de bronce, para acomodar los asuntos de grandes personajes, representados por "l'art de peinture".

La escena Satirica servía para representar a los sátiros, ninfas y otros monstruos admirables, "compuestos de gran artificio"... con voluptuosidad brutal...representan la libertad de las gentes rústicas, que según Vitruvio debía mostrar árboles, rocas, montañas, valles, hierbas, flores, fuentes... y algunas pequeñas cabañas...

HIPERMESTRA (O CAPTURA DE ARGOS)

El Cardenal Giovanni Carlo de Medici (1611-1663), hermano menor del Gran Duque Fernando II, y mecenas de los Arco y los Cereales, encargó la creación y puesta en escena de una gran ópera para conmemorar el nacimiento de Felipe Próspero, hijo de Felipe IV (1657). Se encargó a Giovanni Andrea Mongli (1624-1700), para realizar el diseño sobre la leyenda griega de Danaos, o sea, Hipermestra, para el cual Francesco Cavalli (1602-1676), discípulo de Monteverdi, le dotó de partitura. Este evento iba a celebrarse en nuevo teatro permanente: A Ferdinando Tacca (1619-1686), se le encargaron tanto los diseños del nuevo edificio como de las decoraciones efímeras para la Hipermestra. Lo realmente significativo, además de la espectacularidad del mismo tipo de flamantes teatros al fondo de una de las más espectaculares decoraciones diseñadas por Tacca, es la presencia en primer término de las míticas que personificaban las dolencias que flaqueaban las Puertas del Infierno, representadas en forma de aguietas salvajes, una iconografía precolombica que venía a ser la plasmación del descenso del comos.

El ejemplar que conserva la Biblioteca Histórica procede del Colegio Imperial tal y como era una anotación manuscrita en el frontis de la obra, mientras que el otro depositado como los fondos de la Biblioteca Nacional tiene en -Alto y sello con unagrama de la Biblioteca Real.

De riguerda adrecha y de arriba a abajo, El Palacio Real de Madrid, Regio Cortis, Baupar de los Alcazaros Jurdicos de Vence y Apuratos Final [BH.FLJ.28993].

Figs. 6 y 7. Carteles promocionales de la actividad en la que se abordó el tema de la tratadística de arquitectura teatral, de Carini Motta, en el marco general de la tratadística arquitectónica.